ENSEIGNER L'HISTOIRE DES ARTS

AU LYCEE

EN SECONDE

Académie d'Amiens
2009-2010

Groupe de travail académie d'Amiens-septembre 2010

PROPOSITIONS TRANSDISCIPLINAIRES

Arts appliqués, Arts plastiques, Éducation Musicale, Français, Histoire-Géographie, Sciences Physiques

Quel thème choisir ?

Chaque enseignant à la lumière de son programme fait une proposition d'exploitation.

Enseignement Histoire des Arts

Périodes historiques	Domaines artistiques	Thématiques
Du XIXe siècle au XXe siècle	- Arts du langage - Arts du son - Arts du visuel	1- Champ anthropologique: Arts et sacré / Arts, corps et expression. 2- Champ économique et social: L'art et le marché. 3- Champ scientifique et technique: Arts, sciences et technique. 4- Champ esthétique: Arts, goût, esthétiques.

Acquis attendus

Des connaissances

- un nombre significatif d'œuvres appartenant aux grands domaines artistiques,

- des mouvements artistiques, des styles, des auteurs, des lieux, des dispositifs de réception ou de diffusion (musées, théâtres, salles de concert, etc.),

- des grands repères historiques, culturels et artistiques des Temps modernes à l'époque contemporaine,

- des critères d'analyse des oeuvres d'art (vocabulaire spécifique, outils méthodiques, évolution des langages et des techniques de production artistiques).

Des capacités

- repérer les grands courants, styles et genres auxquels l'oeuvre d'art étudiée se réfère,

- situer cette oeuvre dans son contexte historique, économique, artistique et culturel,

- analyser ses éléments constitutifs (formes, techniques, significations et usages),

- établir des liens entre les différents domaines artistiques,

- mettre en oeuvre des projets culturels ou artistiques, individuels ou collectifs.

Des attitudes

- curiosité et créativité artistiques,

- ouverture et esprit critique devant les oeuvres d'art relevant du passé comme du présent, de cultures proches comme lointaines,

- esprit d’initiative et autonomie pour mettre en oeuvre des projets culturels ou artistiques, individuels ou collectifs.

Une rencontre autour de l'automate

Comment la figure de l'automate questionne-t-elle l'artificiel et le naturel ?

Des objectif communs

L'élève

- **se construit une culture personnelle,**
- **comprend le sens et la portée des œuvres à partir de points de vue croisés,**
- **établit des liens entre différents domaines artistiques.**

Les professeurs

- **mettent en œuvre des projets culturels ou artistiques, individuels ou collectifs,**
- **créent des rencontres avec les œuvres et les institutions culturelles,**
- **créent des repères historiques, artistiques, littéraires, scientifiques ponctuant l'histoire des civilisations, des Temps modernes à l'époque contemporaine,**
- **fournissent des outils d'analyse de son environnement social, économique et culturel,**
- **développent une ouverture et un esprit critique, un esprit d'initiative et d'autonomie.**

Quels choix d'œuvres ?

	Education musicale	Sciences Physiques	Arts appliqués	Lettres
Hoffmann *Contes/* *Les Contes d'Hoffmann*	X			X
Metropolis de Fritz Lang	X	X	X	X
L'horloge astronomique de Strasbourg	X	X		
Chaplin, *Les temps modernes*	X	X		X

Et des œuvres spécifiques pour chaque discipline

ARTS APPLIQUES

Quelques problématiques possibles

Le corps et ses représentations,
le corps, ses besoins et ses prothèses,
la sculpture et son développement formel au vingtième siècle,
la pensée scientifique et l'invention technologique,
le monde industriel et son opposition avec l'artisanat,
la machine, illusions et désillusions,
les utopies vers le bonheur individuel et social,
la mythologie , encore et encore,
le corps, aux prises avec ses métaphores…

Réduire le monde des automates à quelques boîtes automatisées, serait non seulement réducteur de l'extraordinaire richesse des problématiques sous-jacentes à ce thème, mais également, constituerait une sorte de déni … celui qui consisterait à ne voir dans le développement de la science que son aspect technologique, et à rejeter sa lecture épistémologique dans l'histoire de la pensée et de son inévitable corolaire, l'Art.

Les représentations du corps

La représentation du corps comme machine ?

Mais la représentation du corps n'est-elle pas déjà elle-même, l'émancipation et la désacralisation du corps, dans le but de la *mimésis*, dans le but de la réinterprétation, c'est-à-dire, de sa transformation en outil, … l'outil du *démiurge*.

Francesco di Giorgio Martini

(1439-1502),

Proportions d'une basilique, 1480.

Léonard de Vinci

(1452-1519),

http://www.culture.gouv.fr/Wave/image/joconde/0088/m503501_d0201872-000_p.jpg

Les représentations du corps

Corps et machines, corps ou machines ?

C’est le fluide qui engendre le corps mais aussi la machine. Une démarche hautement symbolique, pour exprimer peut-être, les premières aventures des autopsies anonymes, par le renversement de la représentation, … Sommes-nous déjà dans le temps de l’externalité du corps ?

Bernard Lallemand, Kamikaze, 2006.

http://4.bp.blogspot.com/_FtIU2A06_wc/SlC89URokNI/AAAAAAAABPE/vn5UAUB-Ujk/s1600-h/Kamikaze72.jpg

Espace, formes et mouvements

Des premières machines réalisées par Léonard de Vinci pour les spectacles des ducs de Milan, les Sforza, jusqu'aux réalisations monstrueuses de Jean Tinguely, on peut se demander, en quoi l'art , et plus particulièrement l'art du XXe siècle, a-t-il contribué à « façonner » la machine ?

Et si ces machines si célèbres en leur temps, de Léonard de Vinci, n'ont laissé pratiquement aucune trace; si le « *flûteur automate* » de Jacques de Vaucanson (1709-1782), « *l'écrivain* » de Pierre Jaquet-Droz (1721-1790) n'appartiennent à aucune des grandes catégories de l'histoire de l'art , doit-on y voir dans l'illusion anthropomorphique, la mimesis même, une limite aux besoins fondamentaux de représentation pour l'homme ?

Et finalement, est-il légitime de se demander en quoi, le développement global de la culture, de la pensée et de l'art, ont-ils contribué à redonner à l'homme son homologue anthropomorphique ?

Espace, formes et mouvements

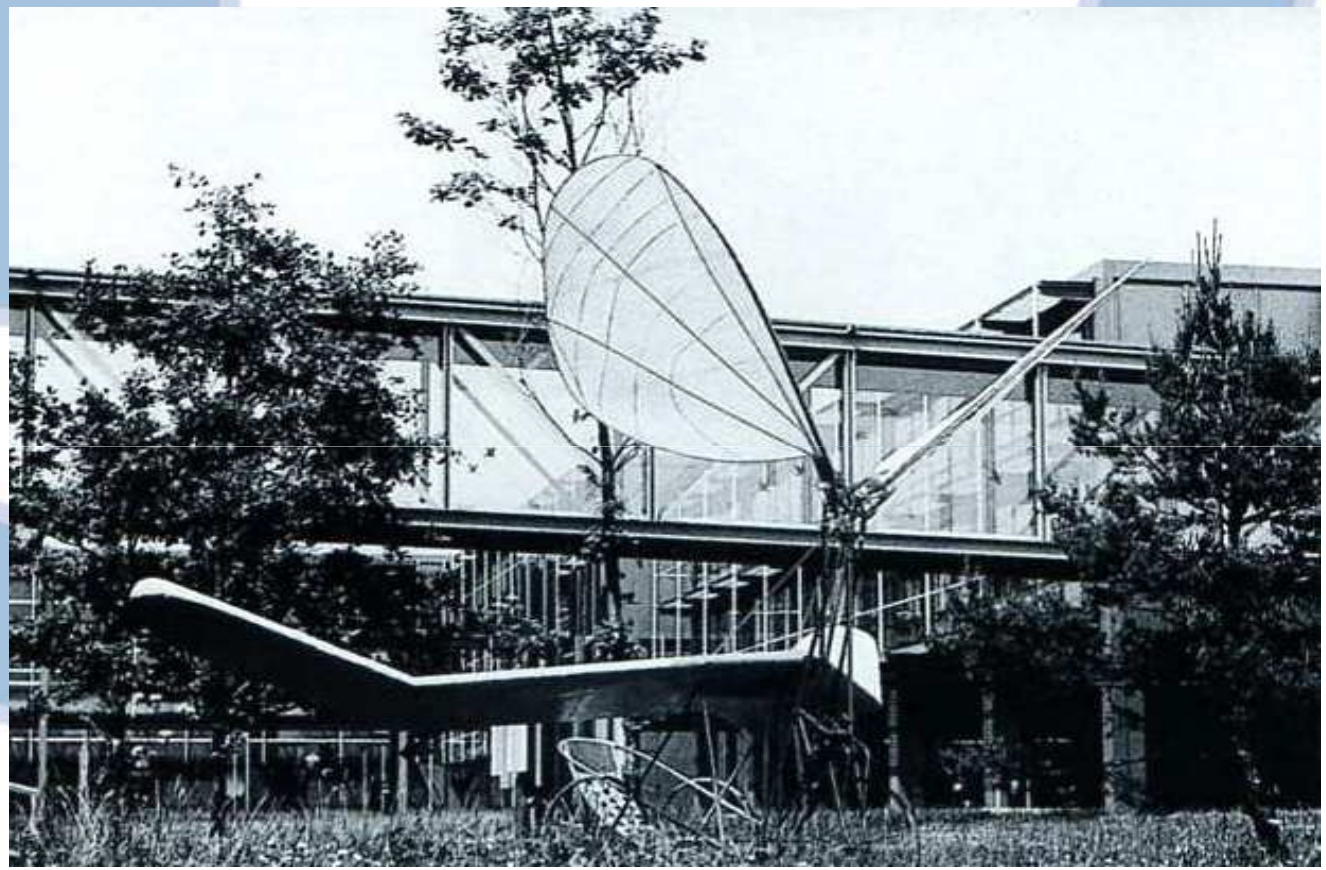
Aventure formelle, des silhouettes qui bougent sans cesse…

Qu'est-ce qu'un *mobile* ? Une machine à capter le mouvement ? Un pur jeu formel de mouvements ?
Ce sont des absolus, qui ne renvoient qu'à eux-mêmes, et qui fascinent par l'imagination…
Une nature qu'on découvre aux lois de l'entropie, une nature qu'on découvre avec d'autres lois : traversée par des formes pures, toujours en mouvement, mais dont l'idée reste inaccessible.

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.friendsofevea.eu/data/2009/w1/phil-thanh/Calder_jpg.jpg&imgrefurl=http://www.friendsofevea.eu/data/2009/w1/phil-thanh/alexandercalder.html&h=426&w=640&sz=47&tbnid=RUU3mk3gJm3tM:&tbnh=91&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dalexandre%2Bcalder&zoom=1&q=alexandre+calder&hl=fr&usg=__LN7m64qVvxTjc3V_De4FjoEOho=&sa=X&ei=UGeXTN_qCsea4AaEhb2wBA&ved=0CCIQ9QEwAQ

Alexandre Calder, Mobile sur deux plans, 1955.

Espace, formes et mouvements



http://www.panamarenko.be/home.php

Panamarenko, Umbilly II, 1976-1977.

Des machines qui ne bougent pas,
mais qui font rêver…

N'est-il tout de même pas étrange que l'art se construise précisément par ce qu'il dénonce ?
La fin de l'utopie-machine avec de nouvelles machines, qui ne marchent pas, qui sont là comme des automates abandonnés, comme des rêves abandonnés…

Formes et mouvements : « Deus ex machina ».

http://www.leonardo.net/p8.jpg

Léonard de Vinci, Codex Atlanticus, folio 840 R.

De l'observation, …

Deus ex machina est une locution latine signifiant « dieu [issu] de la machine ».

L'expression est surtout employée dans le vocabulaire théâtral, au sujet d'une personne qui arrive d'une façon impromptue à la fin de la pièce pour tout résoudre.

Le « deus ex machina » caractérise aussi un mécanisme pour faire entrer en scène une ou plusieurs divinités pour résoudre une situation désespérée…

Mais par quels procédés, par quels pouvoirs transférés dans l'intelligence visuelle de la main, l'homme a-t-il penséque …

Quelques références :

-Centre Pompidou, catalogue on line
- Tate Online Home
- Stelarc, http://www.stelarc.va.com.
- Bernard Lallemand, ***bernardlallemand****.blogspot.com*
- Arthur Danto, La Madone du futur.
- Histoire générale de l'art, vol 1 et 2, Taschen
- Paul Ardenne, Art, L'Âge contemporain
- Christophe Domino, L'art contemporain
- Élisabeth Couturier, L'art contemporain, mode d'emploi.
-Françoise Barbe-Gall, Comprendre l'art contemporain
- Pierre Sterckx, Les plus beaux textes de l'histoire de l'art.

SCIENCES PHYSIQUES

Nature du ou des champs investis

- 1er champ : Appréhender son espace de vie.
  - Poser les questions liées au développement durable, à l'environnement
  - Observer une actualité immédiate et la confronter aux productions d'autres temps
  - Aiguiser son regard critique

- 2ème champ : Construire son identité culturelle.
  - Aborder les évolutions et les ruptures technologiques qui ont bouleversé et fait progresser la création artistique

- 3ème champ : Élargir sa culture artistique.
  - Développer des comportements créatifs et participer activement à un travail de groupe
  - Conduire les élèves à établir des convergences entre le design ou les métiers d'arts et les autres domaines de la création
  - Développer des activités qui favorisent le contact direct avec les productions, les créateurs
  - Développer des activités qui répondent à une volonté de concrétisation

- 4ème champ : Méthodes et outils.
  - Investigation
  - Repérage et mise en relation des contraintes d'ordre esthétique, technique.
  - Expérimentation
  - Réalisation : concrétisation.

http://www.jmrw.com/France/Strasbourg/pages/Horloge_Astronomique.htm

L'Horloge astronomique de Strasbourg

L'horloge astronomique en classe de Seconde ou de Première

- A la recherche de mécanismes pour mesurer le temps
- La partie visible de l'horloge : les personnages
- Les rouages de l'horloge ; étude des mouvements
- Expérimentation : fabrication d'une horloge

L‘encensoir de Saint-Jacques-de-Compostelle

L’encensoir en classe de Terminale

- Les oscillations mécaniques libres et forcées
- Expérimentation : réalisation d’un encensoir miniature automatisé

FRANCAIS

Propositions articulées sur le programme de français 2002

Perspective dominante :

étude du récit, romans et nouvelles du XIXe s.

Perspectives complémentaires :

Histoire des arts : Thématique « Arts, sciences et techniques »

Cette thématique invite à souligner les relations entre l'art, la science et la technique, et leurs incidences sur la création.

L'art et son discours sur les sciences et techniques (utopie, critique); la technique comme motif d'inspiration (éloge du progrès, dénonciation de l'entropie, etc.). Les figures, thèmes et mythes de l'univers technique et scientifique (l'automate, la machine, le robot, l'ingénieur, le savant, etc.) Invention,expérimentation, réalisation. Concept, connaissance. Mécanisation, reproduction technique ; originalité, « aura », etc. Représentations de la technique et de la science.

Oeuvres étudiées

Lecture :

Frankenstein, Mary Shelley (1818)

L'Homme au sable, *La Leçon de violon* Hoffman (1817)

Les contes d'Hoffman, Jacques Offenbach

extraits de *L'Iliade,* l'*Eve future* (1886),Villiers de l'Isle-Adam

Lecture de l'image

Métropolis,Fritz Lang (1927)

Les Temps modernes, Charles Chaplin(1936)

Séance 1: lecture texte / image

- ***ILIADE- chant XVIII (v.370 – 420 et sq.)***
- réactivation des notions de **mythe et merveilleux**
- le dieu forgeron figure archétypale du créateur
- l'antre laboratoire
- artiste/artisan /mimesis
- problématique de la séquence : créateur et créature, humain, surhumain, inhumain
- Coupe à figures noires, Louvre, Base Joconde VIe s. av. J.-C.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Hephaistos_Thetis_Antikensammlung_Berlin_F2294.jpg

Iliade, chant XVIII

(370 – 380) Cependant à la demeure d'Héphaïstos arriva Thétis aux pieds d'argent, demeure impérissable, brillante comme un astre, remarquable parmi celles des immortels, faite de bronze, que lui-même s'était fabriquée le Boiteux. Elle le trouva suant, tournant autour des soufflets, se hâtant : il ne faisait pas moins de vingt trépieds, pour les dresser contre le mur autour d'une salle bien construite. Il plaçait des roulettes d'or sous la base de chacun, pour que, d'eux-mêmes, ils entrassent dans l'assemblée des dieux et revinssent dans la maison, merveilleux spectacle. Ils étaient presque achevés; les oreilles seules, bien ouvrées, n'y étaient pas encore fixées: il les préparait et forgeait leurs attaches. […]

Tandis qu'il y peinait avec un art savant, s'approcha la déesse Thétis aux pieds d'argent. […]

(410 – 420) De son enclume l'être monstrueux , énorme, , se leva, en boitant; sous lui s'empressaient ses jambes grêles. Les soufflets, il les mit loin du feu; et tous les outils, dans une caisse d'argent, il les rassembla, ses instruments de travail. Avec une éponge, il essuya sa figure, ses mains, son cou fort, sa poitrine velue. Il revêtit une tunique , prit un gros sceptre, et marcha vers la porte, en boitant. Des servantes s'empressaient pour soutenir le prince, toutes d'or, mais semblables à de jeunes vivantes; elles ont un esprit dans leur diaphragme; elles ont la voix, la force, et les immortels leur ont appris à agir. A soutenir le roi elles s'empressaient donc; et lui, avec peine, s'approchant de l'endroit où Thétis était assise sur un trône brillant, planta sa main dans la sienne…[

Séance 2 : du texte à l'opéra

- *L'homme au sable*
- Hoffmann
- Les récits croisés dans le roman épistolaire et la notion de pt de vue
- La femme et la poupée
- Des lunettes métaphoriques
- Le fantastique, entre angoisse et humour

- *Les contes d'Hoffmann*
- Écoute d'un extrait : la scène du bal : comparaison d'Olimpia et Coppelia
- Caractéristiques et constantes de l'homme mécanique

Séance 3: le récit cinématographique

- Lecture comparée des séquences initiales de *Metropolis* et *des Temps modernes*
- La dénonciation du progrès technique : la question du temps
- Images de la machine/Moloch
- La mécanisation : études des rythmes dans la représentation de la foule des ouvriers

Étude de la séquence : *Charlot à la chaîne*

« Le mécanique plaqué sur du vivant »

Confrontation des registres : comique et tragique

Séance 4 : lectures

- Lecture cursive *Frankenstein,* de Mary Shelley , thèmes : Créateur, création et créature
- Extrait du chap. V : la naissance du monstre: l'étincelle de la vie
- Le monstre surhumain, mort vivant
- La création mortifère
- Le savant, créateur maudit, homme déconstruit

Extraits de *L'Eve Future,* Villiers de l'Isle-Adam :

Le personnage d'Edison : images de l'ingénieur / artiste

Hadaly, une mécanique vivante

Prolongement : image de la mécanique vivante

- *Chimère pour chimère*...
- Étude de l'imbrication de la mécanique et du vivant dans la créature de *Metropolis*
- Rôle de l'*aura* électrique

Musique

Autour du concept de l'Automate

PERCEVOIR

- Identifier des musiques faisant référence à la figure de l'automate, ou à une forme d'automatisation

- En reconnaître les spécificités langagières (style, timbre, écriture, paramètres sonores...)

PRODUIRE

- Pratique liée au répertoire retenu comme objet d'étude: Interpréter, chanter, jouer…

-Travail d'appropriation et de réinvestissement des éléments musicaux dégagés précédemment pour conduire une activité de création

COMPARER

- Comparer des musiques d'époques, de genres et de styles différents

-Mobiliser ses compétences pour construire un commentaire critique et argumenté

Autour du concept de l'Automate

PERCEVOIR

- Identifier des musiques faisant référence à la figure de l'automate, ou à une forme d'automatisation

- En reconnaître les spécificités langagières (style, timbre, écriture, paramètres sonores...)

PRODUIRE

- Pratique liée au répertoire retenu comme objet d'étude: Interpréter, chanter, jouer…

-Travail d'appropriation et de réinvestissement des éléments musicaux dégagés précédemment pour conduire une activité de création

COMPARER

- Comparer des musiques d'époques, de genres et de styles différents

-Mobiliser ses compétences pour construire un commentaire critique et argumenté

Tim Burton/ Danny Elfman,
WonkaWelcomesong
extrait de *Charlie and the ChocolateFactory*

Offenbach, *Les contes d'Hoffmann*- Natalie Dessay-*Olympia*
*Les Oiseaux dans la Charmille_*

Les rapports de la musique à l'image

L'exploitation de la figure de l'automate dans le cinéma (ouvrage de référence de Gille Deleuze « *L'automate et le cinéma* ») et son influence sur l'élaboration de la bande sonore du film:

-*L'éternelle fiancée du docteur Frankenstein* de James Whale
- *Métropolis* de F.Lang,
- *La règle du jeu* de J. Renoir,
- *Pickpocket* de R. Bresson,
- *Le Limier* de Joseph L. Mankiewicz**…**
- *La guerre des étoiles* de G. Lucas.
- *Blade Runner* de Ridley Scott.
- *Terminator*, James Cameron
- *Charlie and the Chocolate Factory* de Tim Burton,
- …

D’autres pistes susceptibles d ’être explorées

-***L’Automate comme moyen de conservation***. Avant les moyens d’enregistrements modernes, le piano mécanique permettait d’avoir une idée de l'interprétation de grands pianistes classiques (Debussy, Busoni, Joplin…) en reproduisant fidèlement l'interprétation de ces instrumentistes (captation et restitution du jeu).

-***L’Automate et les musiques automatisées***. Des formes et moyens anciens aux formes et moyens modernes… L’influence du progrès technique sur la création…

-***L’Automate comme instrument et ses différentes déclinaisons***: automates, boîtes à musique, orgues de barbarie, limonaires, piano mécanique.

-***L’automate en lien avec son contexte d’exploitation*** . Musiques populaires, chanteurs de rue…

- Réflexion plus large sur la nature de lacte créateur, et le « pouvoir » du créateur…

D’autres œuvres susceptibles d’être explorées

-*Le Rossig*nol de Stravinsky, (version film de Christian Chaudet avec Natale Dessay)

-*le Coq d'or* de Rimski-Korsakov

-*Casse Noisette*de Tchaïkovski

-*Poupée mécanique* de Chostakovitch

- …

Nous remercions les professeurs de Lettres, d'Histoire, d'Arts plastiques, d'Arts appliqués, d'Education musicale et de Sciences physiques qui ont réalisé ce travail durant l'année 2009-2010

académie Amiens

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Inspection pédagogique régionale